

尚德机构

中国古代文学史（二）精讲

自变量学院 蒋丽媛老师

学习是一种信仰！ IN LEARNING WE TRUST

SUNLAND

自我介绍：蒋丽媛

所授课程：

- 中国古代文学史（一）
- 中国古代文学史（二）
- 中国古代文论选读
- 中国当代文学作品选
- 外国文学史
- 美学
- 鲁迅研究（江苏）
- 中国古代文学作品选（一）串讲
- 古代汉语串讲

即将开设选修课：《六节课带你进入国学的大门》

课件下载:

做随堂考

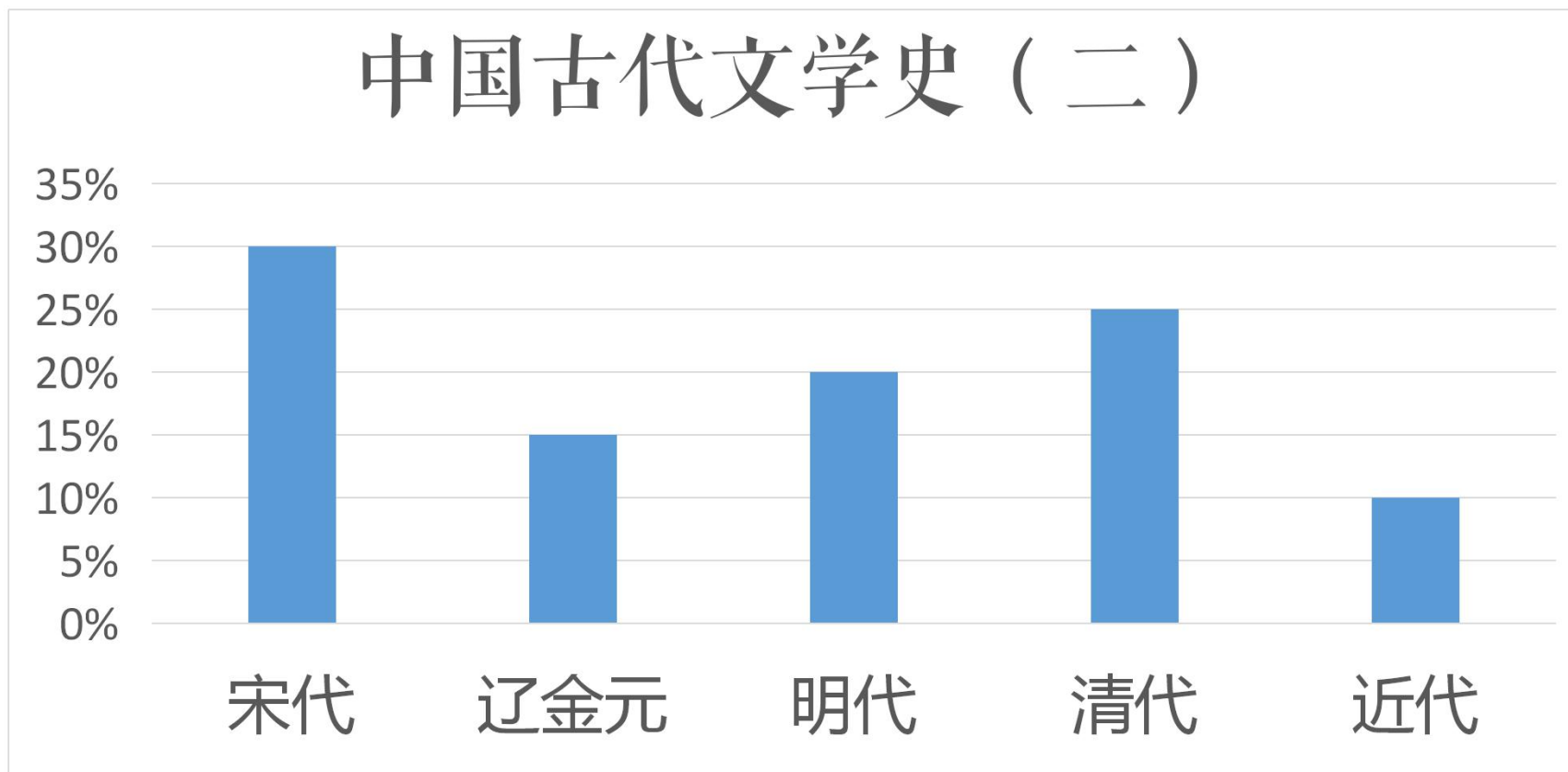
评价授课老师

课堂纪律

1. 上课不要随意退出，听完每一堂课，按时出勤并客观**评分**，评分只针对老师授课质量。有什么意见欢迎同学们留在评分的评论区，小蒋老师必看所有评论。**1-3分为差评，4分为中评，5分为好评。**
2. 每次的随堂考和作业必须完成。**课后APP群会有刷题**，请大家也认真完成。（**一会儿下课就建群**）
3. 上课不断回答同学们问题会中断大家的听课思路，听重播的同学也会非常痛苦，所以留在提问区老师**课下集中答疑**。小蒋每次课程结束会多停留10分钟让大家交流提问。
4. **课上必须认真听讲，听课是你考试通过的法宝之一。**
5. 本门精讲课直播出勤**累计时长**前三名者，会有小蒋老师赠送的书籍。
6. 文学类的学习问题课后都可以询问小蒋老师，会尽力回答。

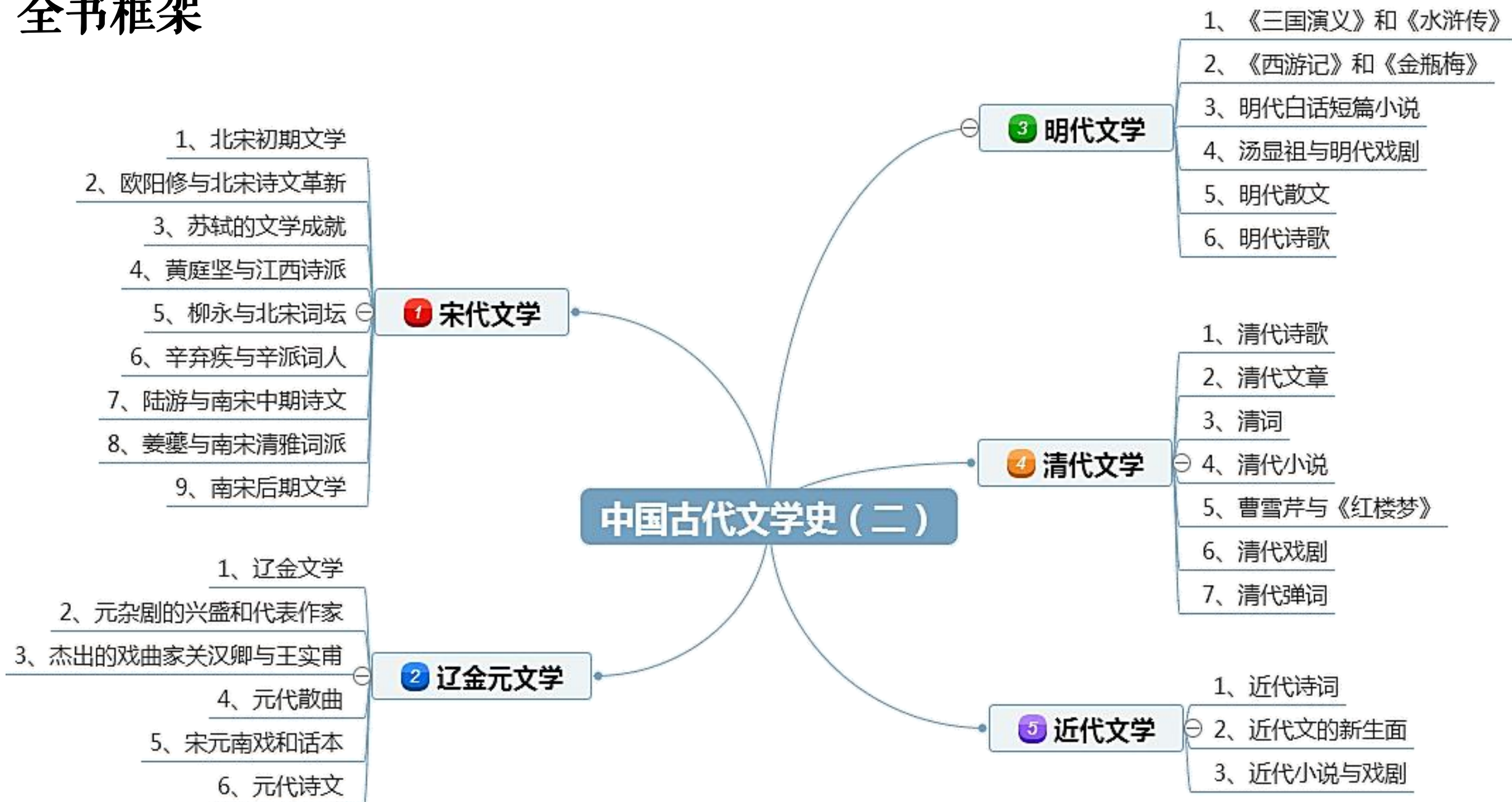

各朝代文学占比

注：自考办有权对比例做出微调，学习时关注**考点**本身，不要拘泥于分值。

全书框架

03

明代文学

第三编 明代文学

第一章 《三国演义》和《水浒传》

第二章 《西游记》和《金瓶梅》

第三章 明代白话短篇小说

第四章 汤显祖与明代戏剧

第五章 明代散文

第六章 明代诗歌

第一编 宋代

第二编 辽金元

第三编 明代

第四编 清代

第五编 近代

第一章 《三国演义》和《水浒传》

《三国演义》和《水浒传》便是元末明初出现的最优秀的长篇小说。它们分别代表着古代长篇小说中“**历史演义**”和“**英雄传奇**”两大流派的最高成就，也代表着明代长篇小说发展的第一个高潮。

选

◆ **“历史演义”小说**：历史演义是用通俗的语言，将王朝兴废，朝代更替等为基干的历史题材，组织、敷演成完整的故事，并以此表明一定的政治思想观念和美学理想的小说。《三国演义》是我国历史演义小说的开山之作。

名

◆ **“英雄传奇”小说**：是中国章回体小说中的一个分类，主要以描绘英雄人物的战斗事迹为特征，绝大多数有一定的历史背景，但并不似历史演义那样拘泥于讲述历史过程，而是将重点放在人物的塑造上。如《水浒传》。

名

第一节 《三国演义》

一、三国演义的主要版本和素材来源

选

简

- ◆ 《**三国演义**》是我国**长篇章回小说**的**开山之作**，也是我国古代成就最高的长篇历史小说。
- ◆ 罗贯中，元末明初人。是中国历史上**最早献身于通俗小说创作**的作家。
- ◆ 它的创作素材来源于三个系统：**正史、讲史 和 戏剧**。

选

选

流传过程

《全相三国志平话》：大致轮廓

《三国志通俗演义》：240则

《李卓吾先生批评三国志》：合并为120则

“毛本”《三国演义》（《**第一才子书——三国演义**》）

最通行的版本【单】

第一节 《三国演义》

二、《三国演义》的内容和思想倾向

简

论

- 1、《三国志演义》基本依据史书记载的历史事实加以文学性的演义，描述了东汉末年到三国归晋百余年的历史，艺术地再现了这一时期政治、军事、外交斗争，表现了“明君贤相”的社会理想、儒家的伦理道德观念，强调了人才的作用，并且表现出浓厚的历史沧桑之感。
- 2、《三国演义》继承宋代以来以蜀汉为正统的看法，表现出强烈的“尊刘贬曹”的倾向。
- 3、《三国演义》强调了“义”的道德价值，始终以“义”作为描写和衡量人物的重要标准。小说从刘、关、张桃园三结义写起，三人名为君臣，实为兄弟。关羽更是“义气”的化身。这种“义”在本质上强调的是人与人之间的以德报怨、互相帮助，与民间流行的道德观念息息相通。
- 4、《三国演义》相当全面地展示出汉晋之间政治、军事斗争的广阔性和复杂性，保持了历史现象的具体生动的特性，一度被视为“绝好的历史教科书”。同时还展示出政治、军事斗争中复杂人性的种种表现，传播着人们在斗争中积累起来的智谋和权术。

主题：拥刘反曹、讴歌贤才、反映三国兴亡、宣扬正统说

第一节 《三国演义》

三、《三国演义》的艺术成就

简

论

(1) 据史演义，“七分实事，三分虚构”。

《三国演义》以《三国志》及裴松之注为依据，据史演义的写法在一定程度上限制了想象力的发挥。同时，它又以民间传说为依据，进行合理的艺术加工和想象虚构。

(2) 错综复杂的艺术结构，表现出高度成熟的叙事技巧。

《三国演义》以120回、75万字的篇幅讲述百余年的历史，以蜀汉为中心，抓住三国矛盾斗争的主线，井然有序地展开故事情节，既曲折变化，又前后贯串，宾主照应，脉络分明，形成了一个完整的艺术结构。

(3) 长于战争描写。

全书共写到四十多次战役，上百个战斗场景，写得各有声色，绝少雷同。如赤壁之战。

(4) 善于在情节的展开中表现人物的性格特征。

(5) 语言“文不甚深，言不甚俗”。语言简洁明快，粗笔勾勒，人物对话能够切中人物的独特个性

◆ 记忆小窍门：爱发动战争的人说话简洁，却追求故事情节发展完整。

第一节 《三国演义》

三、《三国演义》的艺术成就

简论

(4) 善于在情节的展开中表现人物的性格特征。

小说塑造的许多人物都给人以深刻的印象，如刘备的宽厚仁爱、曹操的雄豪奸诈、关羽的勇武忠义、周瑜的器量狭窄等等，都极富有艺术的生命力。这些人物鲜明地体现了传统的道德观念，性格特征突出，在一定程度上也表现出类型化的特点。

- ① 小说善于运用层层皴染的手法。在反复出现的不同事件中强化人物性格的主要特征。比如写曹操的残忍，接连写他梦中杀人、杀吕伯奢全家、啥自认出门救火的数百人。
- ② 还善于运用传奇色彩极浓的故事和生动的细节塑造人物。如张飞在长坂坡大喝三声，百万曹军“人如退潮，马似山崩”，这不符合生活真实，却将张飞的威猛气势表现得生动传神。
- ③ 善于运用对比烘托手法塑造人物。如写诸葛亮出山，先借徐庶等人之口虚写他的非凡才能，继而刘、关、张两次拜访不遇，诸葛亮尚未出场，已用烘云托月之法，把他的精神气质和人格追求生动地传达出来。第三次拜访时，又用对比手法表现了刘备的宽厚、张飞的莽撞和关羽的沉着。
- ④ 缺点：如人物性格突出但缺少发展变化，为突出人物的主要特点而夸张至失真的地步，鲁迅先生即批评它“欲显刘备之长厚而似伪，状诸葛之多智而近妖”。

第一节 《三国演义》

四、《三国演义》的影响

简

选

开创了一种新型的小说体裁，影响深远。直接影响到后来大量历史小说的写作。

如余邵阳的《列国志传》、逐圣邻的《大唐秦王词话》、齐东野人的《隋炀帝艳史》、袁于令的《隋史遗文》等。

第二节 《水浒传》

一、《水浒传》的版本系统与成书过程 选 简

1、概述：《水浒传》是一部世代累积型的长篇章回小说，它的写定，与《三国演义》大体同时。关于北宋末年宋江起义，正史有零星的记载。有关作者，众说纷纭。主要集中在罗贯中与施耐庵（记施耐庵即可）

2、版本：《水浒传》的版本比较复杂，可以分为繁本和简本两个系统。

繁本描绘生动，文学性强；繁本《水浒传》最早的版本是高儒《百川书志》著录的《忠义水浒传》。

简本文字简略，文学性不强。

3.《水浒传》成书过程：

《新刊大宋宣和遗事》——一批水浒戏——康进之的《李逵负荆》——《水浒传》

第二节 《水浒传》

二、《水浒传》的内容和思想倾向

简

《水浒传》全书的故事情节大体可以分为三大部分：

1. 第一部分：1-70回。写108名梁山好汉被逼上梁山的经过，可以视为梁山好汉的个人英雄传奇故事。
2. 第二部分：72-82回。写梁山义军同官府对抗作战，后来又合伙受招安，可视为梁山好汉的集体传奇故事。
3. 第三部分：83回-小说结束。写梁山义军受招安之后奉命征辽、征方腊，直至最后失败的经过，是梁山起义的最终悲剧结局。

第二节 《水浒传》

二、《水浒传》的内容和思想倾向

简

论

1、《水浒传》揭露了当时社会的黑暗，突出了“官逼民反”的主题。

2、小说题名为《忠义水浒传》或直称《忠义传》，突出梁山好汉“替天行道”，强调其“忠义”性质。“忠”是对朝廷、对君主的忠诚；“义”是对朋友、对弱者的义气，

3、在宋江这一主要人物身上，既充分展现了小说强调“忠义”的思想倾向，同时，也在客观上暴露了“忠”、“义”作为封建道德难以两全的矛盾。

◆ 主题：官逼民反、替天行道、忠义两难全

◆ 记忆小窍门：官员黑暗，民造反替天行道，却忠义两难全。

第二节 《水浒传》

三、《水浒传》的艺术成就

简

论

- (1) 塑造了许多栩栩如生、神态各异的草莽**英雄形象**，因而被视为英雄传奇小说的典范；
- (2) 小说描写人物的特点：
 - ① 置于**情节**中；如武松
 - ② 带有强烈的**爱憎情感**，夸张渲染，富有传奇色彩；如鲁智深倒拔垂杨柳
- (3) 结构主要是**单线发展**，每组情节既有相对的独立性，又相互连贯、环环相扣；
- (4) 《水浒传》继承和发展了“**说话**”**艺术**的语言风格，能娴熟地运用**白话**来写景叙事，语言生动、准确、富有表现力。

◆ **记忆小窍门**：头脑**单线发展**的英雄**爱憎分明**，在追女孩子**情节**中**说话**基本都是**大白话**。

第二节 《水浒传》

三、《水浒传》的影响

简

论

《水浒传》产生的巨大影响主要表现在社会和文学两个方面。

1. **社会**层面，明末农民大起义、清代义军起义、太平天国、天地会、小刀会、义和团等，都受到《水浒传》的影响，甚至用《水浒传》的口号等。
2. **文学**层面，对后来的文学创作产生深远的影响。金圣叹把它和《离骚》、《庄子》、《史记》、杜诗并列，称之为“第五才子书”。它的流传，带动了一大批相关题材的戏曲、小说的问世。作为英雄传奇小说的典范，之后《杨家府演义》、《大宋中兴通俗演义》、《英烈传》等作品皆受其影响。在国外也产生了广泛的影响。

PS:《荡寇志》的书名为《结水浒传》

本章最易考大题要点

1. 《三国演义》的主要内容和思想倾向；
2. 《三国演义》的文学成就及其影响；
3. 《水浒传》的主要内容和思想倾向；
4. 《水浒传》的文学成就及其影响。
5. 《三国演义》的素材来源和成书过程，《水浒传》的素材来源和成书过程。

第三编 明代文学

第一章 《三国演义》和《水浒传》

第二章 《西游记》和《金瓶梅》

第三章 明代白话短篇小说

第四章 汤显祖与明代戏剧

第五章 明代散文

第六章 明代诗歌

第一编 宋代

第二编 辽金元

第三编 明代

第四编 清代

第五编 近代

第二章 《西游记》和《金瓶梅》

- ◆ **《西游记》**：明代神魔小说的代表，创造了一个令人目眩神迷的奇幻世界，标志着中国神魔小说的最高成就。 ★★ 记忆小窍门：妖魔鬼怪第一 选
- ◆ **《金瓶梅》**：明代世情小说的代表、中国世情小说的开山之作，也是中国第一部基本由文人独立创作的长篇小说。 以世俗人情为表现对象，直接影响到后来《红楼梦》、《儒林外史》等一大批优秀小说的创作。 记忆小窍门：文人写作第一 选

神魔小说：**鲁迅**：“历来三教之争，都无解决，互相容受，乃曰‘同源’，所谓义利邪正善恶是非真妄诸端，皆混而又析之，统于二元，虽无专名，谓之神魔，盖可赅括矣。”

世情小说：“极摹人情世态之歧，备写悲欢离合之致”。以描写日常生活为主。

PS：神魔小说是**鲁迅**在《中国小说史略》中提出的概念。明代万历年间是中国神魔小说创作的高峰时期，《西游记》是这一高峰时期的最杰出的作品。 选

第一节 《西游记》

选

论

一、《西游记》的成书、作者和版本

1、素材来源和成书过程

第一阶段：唐代玄奘口述、辩机辑录《大唐西域记》，《大唐大慈恩寺三藏法师传》

第二阶段：《大唐三藏取经诗话》，最早刊刻于南宋。（唐三藏取经）

第三阶段：元代西游记故事趋于成熟和定型。

2、《西游记》的作者问题：清代的吴玉搢[j ì n] 首次提出《西游记》的作者是吴承恩。

3、《西游记》的主要版本

现所知《西游记》的最早版本是嘉靖、万历时期周弘祖在《古今书刻》中所著录的“鲁府”和“登州府”刊刻本。

现存最早的百回本，是明万历年间金陵世德堂刊行的《新刻出像官板大字西游记》。

明代另有两种简本：朱鼎臣编辑的《唐三藏西游释厄传》和杨志和编辑的《西游记传》。

第一节 《西游记》

二、《西游记》的内容与思想内涵

百回本《西游记》大体可以分成三个部分：

1. 第1至第7回：写孙悟空的来历和大闹天宫；
2. 第8至第12回：写玄奘的来历及取经的缘起；
3. 第13回至全书终：写取经路上唐僧师徒战胜艰险并取得正果的经过。

第一节 《西游记》

二、《西游记》的内容与思想内涵 ★ 简 论

1、《西游记》完成于明代心学思想流行的时代，作者的思想观念深受心学影响。笔下的孙悟空勇敢、机智，富于正义感和斗争精神。

心学以“求放心”为宗旨，即把受外物迷惑的放纵不羁之心收回到“良知”为宗旨。

2、以孙悟空象征“心猿”，以大闹天宫喻“放心”，以其被压五行山下喻“定心”，以取经成正果喻“修心”。借孙悟空无法逃出如来佛祖的手掌心表明传统社会的等级制度不可动摇，维系等级制度的思想观念难以撼动，个性自由不可能不受现实力量的制约。

但心学本身存在张扬个性与追求道德完善的内在矛盾，小说在相当程度上突破了作者预设的理性框架，表现出对于自我价值、自我个性的肯定和向往。

3、《西游记》虽是神魔小说，却与现实生活有着极为密切的关系。

映射着明代中后期的社会现实，揭露了中国传统社会中统治者与社会黑暗势力之间的微妙关系。

第一节 《西游记》

三、《西游记》的艺术特色 ★ 选 论

1、小说的奇幻色彩——最突出的艺术特色。

记忆小窍门：写出奇幻幽默小说的作者，喜欢说民间方言。

不按照生活逻辑敷衍历史的故事，而是以奇幻思维展现了一个光怪陆离、五彩缤纷的神话世界。

2、幽默诙谐的色彩。

“寓庄于谐”的手法在小说中得到了淋漓尽致的发挥。书中大量的**游戏之笔**用于调节气氛，增加小说的趣味性，也有不少地方含沙射影，揶揄世态。

3、艺术结构：**单线发展**的结构形式，每一回的故事具有相对独立的性质。孙悟空作为主角贯穿全书

4、文学语言很有特色。

作者善于汲取**民间说唱和方言口语**的精华。

语言风格轻松活泼、明快洗练，富有乐观幽默的趣味。

PS：**游戏说主题**是鲁迅提出的。

第一节 《西游记》

四、《西游记》的影响 简

1、《西游记》的续书和仿作游记。

2、为佛、道及民间流传的各类神佛立传的小说。

如《钟馗全传》、《吕祖全传》、《济颠大师全传》、《醉菩提全传》等等

3、借历史事件写神魔战斗的小说。

如《三宝太监西洋记通俗演义》、《封神演义》、《三遂平妖传》等。

其中《封神演义》成就最高、影响最大。 选

第二节 《金瓶梅》

一、《金瓶梅》的作年、作者和版本

选

1、明代“四大奇书”中，《金瓶梅》是唯一没有经历过世代累积过程的作品，

它是我国历史上第一部文人创作的白话长篇小说。

2、《金瓶梅词话》卷首说“兰陵笑笑生作《金瓶梅传》”。

3、《金瓶梅》的主要版本

《金瓶梅》现存最早的版本是万历丁巳（1617）年刊行的《新刻金瓶梅词话》。

之后的重要刊本，有崇祯年间刊行的《新刻绣像批评金瓶梅》，称崇祯本、说散本；
有清康熙年间的《张竹坡批评金瓶梅第一奇书》。（重点记忆，易错点）

第二节 《金瓶梅》

二、《金瓶梅》的内容与时代特征

1、《金瓶梅》的书名：三个主要女性潘金莲、李瓶儿、庞春梅三人的名字中各取一字合成。

2、《金瓶梅》的内容与社会思想意义 **论** **简**

小说的主要细腻地描写西门庆一家的日常生活，并通过以西门庆为核心的种种社会活动和这个家庭的兴衰历史，展示了十分广阔的社会生活画面。

- ① 通过对西门庆这样兼富商、恶霸、官僚、淫棍于一身的人物的描写，充分暴露了当时社会的黑暗、吏治的腐朽，及官商勾结、权钱交易等社会转型时期的社会现象。
- ② 写西门庆的贪婪与狠毒，也写他的精明强干，真实地塑造了明代后期不同于以往的新兴商人形象。体现了明代后期普遍“好货”、“好色”的社会思潮对小说作者的深刻影响。
- ③ 小说通过一个家庭兴衰的故事，表现了对于人性的更为深刻的思考。

第二节 《金瓶梅》

三、《金瓶梅》的艺术成就及其对中国小说发展的贡献

简

论

1、所写的题材和人物都有所不同。

《金瓶梅》描写的是琐屑的家庭生活世俗情态，处处以平淡无奇的手法如实写来，虽然节奏缓慢，却能够把各色人物写得活灵活现，标志着中国小说的描写对象的转换，为世情小说的规模涌现打出了一面自张一军的旗帜。

2、人物塑造：

《金瓶梅》塑造人物，摆脱了以往小说人物类型化的缺陷，

既能突出人物性格的主要的方面，又能在生活和复杂的人际关系中表现出人物性格的变化，并且能够写出人物性格的复杂性。

第二节 《金瓶梅》

三、《金瓶梅》的艺术成就及其对中国小说发展的贡献

简论

3、艺术手法：用不加夸张和雕饰的白描手法写世俗人情，直书其事，不加任何评论，而是非美丑自见。

特别善于运用对比和讽刺手法。

4、艺术结构：将各色人物交织在一起加以描写，不再注重情节的曲折，而是突出人物之间的相互关系和相互作用，形成了一种网状的艺术结构。

5、语言特色：更加口语化、通俗化。

它运用北方尤其是山东地区的方言俗语，经过加工提炼为富有表现力的文学语言，又大量吸取市民中流行的方言、行活、谚语、歇后语、俏皮话等。

第二节 《金瓶梅》

四、《金瓶梅》的影响

简

论

《金瓶梅》开启了以世俗生活为描写对象的世情小说的先河，在它的影响下，迅速掀起了一个世情小说的创作热潮。

①表现为《金瓶梅》**续书**的出现。

②受《金瓶梅》**写作范式**影响的一大批**世情小说**的出现。其中，一类写才子佳人的故事和家庭生活，如《玉娇梨》、《平山冷燕》、《醒世姻缘传》、《红楼梦》、《海上花列传》等；另一类反映社会生活，暴露社会黑暗，如《儒林外史》、《官场现形记》、《二十年目睹之怪现状》。

③《金瓶梅》很早**流传到国外**，受到国外学者的高度重视。

本章最易考大题要点

1. 《西游记》的主要内容及其思想内涵；
2. 《西游记》的艺术特色及其影响；
3. 《金瓶梅》的主要内容及其社会思想意义；
4. 《金瓶梅》的艺术成就及其对中国小说发展的贡献
5. 《金瓶梅》的文学影响；
6. 《西游记》的素材来源和成书过程.

第三编 明代文学

第一章 《三国演义》和《水浒传》

第二章 《西游记》和《金瓶梅》

第三章 明代白话短篇小说

第四章 汤显祖与明代戏剧

第五章 明代散文

第六章 明代诗歌

第一编 宋代

第二编 辽金元

第三编 明代

第四编 清代

第五编 近代

第三章 明代白话短篇小说

概况:

- ◆ 晚明时期冯梦龙的“三言”和凌蒙初的“二拍”代表了我国古代白话短篇小说的最高成就。
这些小说被称作“拟话本”。 **选**
- ◆ 拟话本，由文人创作、改编或加工润色而成，刊刻目的是供人们案头阅读，但其写作的特点是模仿宋元话本的体制结构和叙述口吻。 **选**

第一节 冯梦龙的“三言”

(一) “三言”之前的话本小说 选

现存最早的单篇话本	元代书坊刊行	《红白蜘蛛》（残）
现知最早的话本小说总集	嘉靖年间的刊刻	《六十家小说》（也叫《清平山堂话本》）
一批话本小说	万历年间书商熊龙峰刊印	《熊龙峰刊四种小说》

记忆小窍门：蜘蛛单身汪，清平山妻妾成群，熊龙峰四件套

第一节 冯梦龙的“三言”

(二) 冯梦龙的生平、思想和著作

1、冯梦龙，字犹龙，又字耳犹，别号墨憨斋主人、顾曲散人，今江苏苏州人。

2、冯梦龙思想和文学主张

选

简

受到李贽“童心”说影响

尚“真”重“情”，强调自我人性，以对抗代表封建社会意志的“理”

重视通俗文学

认为通俗文学是“性情之响”

主张把有益于社会教化的内容表现为通俗易懂的文学形式

教化劝诫色彩

3、冯梦龙整编的文学作品

选

在民歌方面，他收集整理并刊行《挂枝儿》、《山歌》等。

第一节 冯梦龙的“三言”

(三) “三言”反映的人情世态(思想内容)

1、“三言”选

“三言”是冯梦龙编纂刊刻的白话短篇小说集，本来通称“古今小说”。

它们是《喻世明言》、《警世通言》和《醒世恒言》。记忆：喻明、警通、醒恒。

2、“三言”的主要内容和思想倾向论

(1) 商人题材的小说。

突破了传统的重农抑商、重义轻利的观念。所赞扬的商人是诚实守信，善良忠义的。

(2) 脍炙人口的婚恋题材的小说，表现出要求婚姻自主和爱情自由的思想观念。

(3) 从市民阶层的立场和价值观念出发，对社会上各种不公正的问题提出了揭露和抨击。

第一节 冯梦龙的“三言”

(四) “三言”的艺术特色

论

简

1、更加贴近日常的世俗生活，善于在平淡无奇的日常生活中抓住一些偶然的巧合来构成富有传奇色彩的故事，使小说的情节曲折跌宕，引人入胜。（无巧不成书）

如《十五贯戏言成巧祸》

2、善于把人物置于与外部世界的激烈冲突中来显示其内心矛盾，注重表现人物内心活动。

如：《卖油郎独占花魁》

3、语言更加精练，雅俗共赏。生活气息浓郁。

第二节 “二拍”及其他拟话本

(一) 凌濛初和“二拍” 选

1、**凌濛初**：字玄房，号初成，别署即**空观主人**。今浙江人。

有诗文集《国门集》、戏曲有《虬髯翁》等二十多种，其中影响最大的是“**二拍**”。

2、“二拍” 选

◆ 凌濛初所作白话短篇小说专集。

“二拍”即《拍案惊奇》，分为**《初刻拍案惊奇》**和**《二刻拍案惊奇》**两种。

◆ 凌濛初的“二拍”基本上都是个人创作。

“二拍”是文学史上**最早由个人创作的白话短篇小说专集**。

它的问世，标志着中国白话短篇小说创作进入了一个新的阶段。

第二节 “二拍”及其他拟话本

3、“二拍”的主要内容及其社会思想意义

选

论

商人成了“二拍”中的最主要的角色。

婚恋题材，表现出赞同婚姻自由自主、男女地位平等的思想观念，而且把男女平等的口号喊得更加响亮。

许多小说反映世态人情，表现出的批判社会黑暗的愤激情绪较“三言”更为强烈。

4、“二拍”的艺术成就弱于“三言”

简

①行文比“三言”相对粗率；

②在肯定男女情欲的同时，又伴随着过多的性行为描写；

③多谈神鬼迷信、轮回报应，有时宣扬陈腐的忠孝节义观念等等。

④作者注意迎合市民阶层的欣赏趣味，在创作过程中缺少向意蕴内涵层面的提升，许多小说表现的美丑善恶模糊不清。

第二节 “二拍”及其他拟话本

(二) “三言”、“二拍”的影响和其他拟话本

1、《今古奇观》 名

姑苏“抱瓮老人”选择“三言”、“二拍”优秀的篇章，取“三言”中29篇，“二拍”中11篇，共40篇，汇刻为《今古奇观》，成为后来300年间流行最广的拟话本小说选集。

2、明末清初的其他白话短篇小说 选

天然痴叟的《石点头》，古吴金木散人的《鼓掌绝尘》，周清源的《西湖二集》，

陆人龙的《型世言》，西湖渔引主人的《欢喜冤家》，华阳散人的《鸳鸯针》，

东鲁古狂生的《醉醒石》等。

本章最易考大题要点

1. “三言”的主要内容和思想倾向；
2. “三言”的艺术特色。
3. “二拍”的主要内容及其社会思想意义。
4. “二拍”的艺术成就弱于“三言”。
5. 冯梦龙思想和文学主张。

第三编 明代文学

- 第一章 《三国演义》和《水浒传》
- 第二章 《西游记》和《金瓶梅》
- 第三章 明代白话短篇小说
- 第四章 汤显祖与明代戏剧**
- 第五章 明代散文
- 第六章 明代诗歌

第一编 宋代

第二编 辽金元

第三编 明代

第四编 清代

第五编 近代

第四章 汤显祖与明代戏剧

概况：

明代戏剧主要包括杂剧和传奇两种类型。

选

◆ 徐渭：讽刺喜剧作家，代表明代杂剧的特色和成就。

◆ 汤显祖：明代成就最高的传奇作家，他的“临川四梦”尤其是《牡丹亭》，代表着明代传奇的最高峰。

第一节 徐渭与明代杂剧

(一) 明初杂剧 选

1、**朱权《太和正音谱》**：集戏曲史论和曲谱于一体。

所作杂剧，其一为神仙道化剧《冲漠子独步大罗天》，其二为敷演脍炙人口的卓文君私奔司马相如的爱情故事《卓文君私奔相如》。

2、**朱有燉**[dūn]的杂剧创作

朱有燉，号诚斋。。是明代杂剧史上**留存作品最多**的作家。

3、其他作家及创作

贾仲明有杂剧《萧淑兰》、《升仙梦》。

杨讷的杂剧《西游记》。

刘东生的杂剧**《娇红记》**根据元人宋梅洞的同名小说改编，为后来孟称舜的同题传奇的再创作做了铺垫。

第一节 徐渭与明代杂剧

(二) 明代中后期的杂剧

选

1、王九思《杜甫游春》又名《曲江春》借杜甫之酒杯，浇自己之块垒。

王九思，与康海共同名列“前七子”中。有诗文集《渼陂[b ē i] 集》、散曲《碧山乐府》。

杂剧《中山狼》一般认为是明代单折杂剧里最早的作品。

2、康海 简

有诗文集《对山集》，散曲集《沔p à n 东乐府》，杂剧《中山狼》。

《中山狼》主题鲜明，结构严密，关目紧凑，用拟人化的手法写动物，饶有童话趣味，富于教育意义。在此之后，讽刺性杂剧成为明杂剧创作的主流。嘉靖以后的讽刺杂剧作家成就最高的是徐渭。

3、徐复祚zu ò 《一文钱》：刻画人物入木三分，成功塑造了一位守财奴贪婪而吝啬的形象，是明代讽刺杂剧中的佼佼者。

王衡《郁轮袍》 冯惟敏《僧尼共犯》 孟称舜《桃花人面》

第一节 徐渭与明代杂剧

(三) 徐渭和《四声猿》

1、《四声猿》：《狂鼓史》，《玉禅师》，《雌木兰》，《女状元》。 **选** **名**

取义于酈道元《水经注》“猿鸣三声泪沾裳”，猿鸣四声则愈加令人断肠泪下。

四种杂剧长短不拘，形式灵活自由。王骥德《曲律》称为“天地间一种奇绝文字”。

(1) 思想内涵 **选** **简**

《狂鼓史渔阳三弄》 俗称“阴骂曹”。堪称《四声猿》中最杰出的作品。

《玉禅师》官、佛相斗。

《雌木兰》和《女状元》是讴歌女性的作品。

(2) **艺术特点**：寓庄于谐的手法。在戏谑诙谐之中渗透着严肃的主题，开辟了讽刺杂剧发展的新天地。在当时和后来产生了深远的影响。

PS:徐渭的戏曲史论著作是《南词叙录》。

第二节 明代的传奇

一、传奇的概述：在明代剧坛上占据主流地位的是**传奇**。 **选** **名**

- ◆ “传奇”本指**唐代**文言短篇小说，
- ◆ **元末明初**也有称元杂剧为“传奇”者。“传奇”成为不包括杂剧在内的明清中长篇戏剧的概称。
- ◆ **明代传奇**从宋元南戏发展而来，南戏又本是在村坊小曲、里巷歌谣和宋词等诸多艺术门类的基础上发展起来的，在音乐和表演等方面比杂剧更为自由随意。

随着**昆山、弋 yì 阳、海盐、余姚**“**四大声腔**”的发展成熟，传奇取代杂剧成为一代戏剧的主流。

第二节 明代的传奇

二、明前期的传奇 选

- 1、明代前期传奇：宣扬**忠孝节义**。
- 2、邱濬《五伦全备记》，邵璨《香囊记》。**伦理教化**
- 3、姚茂良《精忠记》、（南宋岳飞精忠报国）
苏复之《金印记》、（苏秦拜相前后的对比）
沈采《千金记》、（楚汉相争，韩信为主线）
王记《连环记》等历史主题。（王允用貂蝉灭董卓）
2个伦理教化记
4个历史主题记

第二节 明代的传奇

(二) 明中期 三大传奇：选 简

李开先《宝剑记》、梁辰鱼《浣纱记》和王世贞《鸣凤记》，标志着明代传奇繁荣局面的出现。
(重点记忆，与元代南戏四大传奇区分)

(1) 李开先《宝剑记》。取材于《水浒传》，改动林冲性格，以忠奸斗争为全剧的主要矛盾。

体现了作者关怀现实、希望干预朝政的热情，也表现了他对政治黑暗的深切洞察和猛烈抨击。

(2) 梁辰鱼《浣纱记》。梁辰鱼有散曲集《江东白苎》zhù。★

《浣纱记》原名《吴越春秋》，关于西施、范蠡的故事。

看破历史兴亡的沧桑无奈之感，赋予作品以浓厚的悲剧意味。

(3) 《鸣凤记》。 两派人：忠臣与奸臣（严氏父子）斗争

广泛而深刻地揭露了当时的政治黑暗，具有重大的现实意义。

记忆小窍门：鸣凤拿着宝剑去浣纱

第二节 明代的传奇

(三) 明后期传奇的繁荣局面 选

万历以后，明代传奇进入了百花齐放的繁荣期。

1、以汤显祖和沈璟为代表的临川派和吴江派最为突出。

2、沈璟 论 简

所著《南词全谱》（注意区分徐渭的《南词叙录》）规范句法，流行一时成为曲家制曲和演唱必备的法则。论曲强调曲文要“本色”，语言朴素自然，又强调协律。

3、汤沈之争 名

沈璟曾因汤显祖的《牡丹亭》不合昆腔音律而将其改为《同梦记》，引起了汤显祖的不满，导致了著名的“汤沈之争”。

第二节 明代的传奇

(三) 明后期传奇的繁荣局面

选

简

4、吴江派

沈璟在晚期影响很大，追随者众，统称“吴江派”。较著名有沈自晋、吕天成、王骥德、。

5、吕天成的《曲品》是一部评论传奇作家和作品的专著。

6、王骥德，其《曲律》是明代最重要的曲学理论成果，是关于中国戏曲创作规律的比较系统的总结。

7、晚明剧坛上不属于临川派和吴江派而成就较高的作家有高濂、周朝俊和孙钟领。

高濂《玉簪记》，写女道士陈妙常与书生潘必正的爱情故事，写了爱情心理。

8、臧懋循 (zāng máo) 《元曲选》对后来的戏曲创作演出产生了深远影响。

第三节 汤显祖和《牡丹亭》

(一) 汤显祖的生平和思想 **选**

1、“临川四梦” **名** **选**

汤显祖的传奇作品“**临川四梦**”又称“**玉茗堂四梦**”，
包括 **《紫钗记》**、**《牡丹亭》**、**《南柯记》**、**《邯郸记》**。
其中 **《牡丹亭》** 代表汤显祖传奇创作的最高成就。

2. **《牡丹亭》**

原名 **《还魂记》**，是明代传奇中少有的长篇。

第三节 汤显祖和《牡丹亭》

(二) 《牡丹亭》的故事来源与汤显祖的改作 论

《牡丹亭》原名《还魂记》，是明代传奇中少有的长篇。

汤显祖改作使其具有崭新的思想意义：

- (1) 改变小说中杜、柳两家门当户对的关系；
- (2) 把小说中缺乏性格和行动的杜宝和教书先生加重笔墨，塑造为严正的封建卫道士；
- (3) 淡化小说中杜丽娘的淑女色彩，突出其敏感多情、追求自由和爱情的叛逆性格；
- (4) 着意描写两人结合的曲折历程，突出了自由爱情所受到的社会、家庭的阻力，同时也彰显了男女主人公对爱情的执着精神。

第三节 汤显祖和《牡丹亭》

(三) 《牡丹亭》的人物塑造 论

1、杜丽娘：追求自由与爱情的女性形象

- (1) 细腻地描绘了她叛逆性格的形成与发展。
- (2) 为情而死，是杜丽娘性格的一次升华。
- (3) 杜丽娘的由生而死、由死而生，体现了“至情”力量的强大。为情而生是她性格的又一次升华
- (4) 回到现实的杜丽娘敢于在朝堂之上公然对抗父亲的严命，敢于向皇帝诉说自己心曲，又可以说是她的性格的再一次升华。

2、其他

天真、活泼而直率的丫环春香，痴情、纯情而无所畏惧的柳梦梅，杜宝夫妇、陈最良、石道姑等。

第三节 汤显祖和《牡丹亭》

（四）《牡丹亭》的思想内涵和艺术成就

论

1、艺术上，最大特色是浓郁的浪漫气息和抒情色彩。

剧本的主要情节是离奇的，用看似荒诞的情节来表现“情之必有”的人生理想。

剧本的大量唱词是主人公的内心独白，写得深情绵邈，富有诗情画意，具有抒情诗一般的感染人心的力量。

2、思想上

作者张扬至情，肯定情与欲的完美结合，对于提倡贞节纲常的传统道德观念以猛烈的冲击。

情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。

原来姹紫嫣红开遍，似这般都付断井颓垣。

良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。

第三节 汤显祖和《牡丹亭》

(四) 汤显祖的其他传奇 选

篇目	取材	重要典故
《紫箫记》	蒋防的《霍小玉传》	不够成熟，将霍小玉改为良家女子
《南柯记》	李公佐的《南柯太守传》	南柯一梦
《邯郸记》	沈既济的《枕中记》	黄粱一梦

本章最易考大题要点

1. 《牡丹亭》故事来源与汤显祖的改作
2. 《牡丹亭》的人物塑造
3. 《牡丹亭》的思想内涵和艺术成就
4. 明代中期传奇的新变及三大传奇的思想内容；
5. 徐渭 《四声猿》的思想内涵和艺术特点。
6. 康海《中山狼》与明代杂剧的演变

本部分学习重点及思路

➤ 《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》

1. 作者、版本、成书过程
2. 思想内涵（社会意义）、艺术成就
3. 续书和影响

➤ 三言与二拍

1. 三言与二拍主要内容与艺术成就

➤ 杂剧与明代传奇

1. 徐渭与其他杂剧基本情况，三大传奇思想内容
2. 牡丹亭与临川四梦，《牡丹亭》人物塑造、思想内涵、艺术成就

